

ТРИ СПОСОБА ДЕКОРАТИВНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ РИСУНКОМ И ЖИВОПИСЬЮ

На кафедре декоративно-прикладного искусства (ДПИ) базовая учебная подготовка по живописи и рисунку ставит своей целью научить студента изображать окружающую действительность во всех ее проявлениях и посредством этого воспитать художественно-творческую личность, способную оригинально мыслить и самостоятельно развиваться дальше.

Для этого был разработан ряд декоративных заданий, способствующих развитию у студентов зрительного воображения, образного восприятия природы и умений анализировать и размышлять над увиденным. Эти упражнения рассчитаны на изучение различных технических и фактурных способов изображения, в основе которых лежат элементарные изобразительные средства выражения: точка, линия, пятно.

В настоящее время технических и стилистических способов интерпретации природы существует великое множество, так как каждый художник старается создать свой неповторимый и индивидуальный почерк, свою технику исполнения. И именно для того, чтобы будущему специалисту было легче ориентироваться в широком разнообразии художественных изобразительных возможностей и в дальнейшем умело выбрать нужную ему технику, учебный процесс по графике и живописи на кафедре ДПИ построен так, что студент имеет возможность попробовать себя в реалистической технике (академическое) исполнения и в творчески-декоративном решении натурной проблемы.

Все декоративные задания, как и академические, выполняются с учетом программных требований, принятых на кафедре. Но их особенность и преимущество, в отличие от академических, состоят в том, что декоративное

исполнение как в рисунке, так и в живописи не имеет каких-либо установленных традициями канонов и границ. В декоративном решении все зависит и от умело поставленной задачи со стороны педагога, и от индивидуальных творческих способностей каждого студента.

Все декоративные задания можно разделить на три вида подачи или способа декоративной интерпретации натуры, логически продолжающих друг друга в зависимости от степени усложнения:

- декоративно-реалистический способ декоративного преобразования натуры – подразумевает декоративно выполненное реалистическое изображение формы и пространства;
- декоративно-образный – предполагает уход от натурального реалистического изображения в сторону эмоционально-образного видоизменения на основе индивидуального восприятия увиденного;
- декоративно-беспредметный – характеризуется полным отказом от реалистического предметного изображения в сторону беспредметной абстракции, однако позволяет сохранить чувственное ощущение от увиденной постановки.

Работа над первым способом – декоративно-реалистическим – заключается в следующем: композиционное расположение объекта изображения и конструктивное построение формы выполняются по всем правилам академической школы (рис. 1). Сохраняются линейная перспектива, характерные особенности предметов, тональности, цветовой строй, присущий натуре (если это живопись). Этот способ отличается от академического декоративной обработкой изображенной формы и пространства. Для этого специально подбирается необходимое изобразительное средство выражения. К примеру, в графике вся работа может выполняться только либо точками (рис. 2), либо линиями (рис. 3), либо пятнами (рис. 4). Однако возможно и взаимосочетание линий, пятен, точек и т.д.

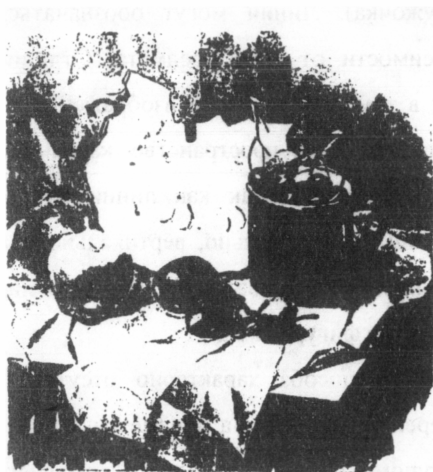

Рис.1. Реалистическое изображение
(академическое)

Рис.2. Точечное изображение
(декоративно-реалистическое)

Рис.3. Линейное изображение
(декоративно-реалистическое)

Рис.4. Изображение пятнами
(декоративно-реалистическое)

Точка может быть как совсем маленькой, так и большой (в виде кистевого мазка или небольшого кружочка). Линии могут обозначаться полосами различной толщины в зависимости от тона предмета. Отличие точечной техники от линейной состоит в том, что точечное изображение не имеет четкого контура, а мягко растворяется в пространстве картинной плоскости. Линейные возможности разнообразней, так как линии можно проводить не только в одном направлении (горизонтально, вертикально или наискосок), но и в различных (их можно перекрещивать, создавать из них различные орнаменты, узоры, геометрические фигуры и т.д.).

Для живописного решения первого способа характерно отсутствие свето-воздушной и цвето-воздушной перспективы. Форма предметов лепится упрощенно, даже жестко, с четким контуром. Элементы переднего и дальнего планов обозначаются одинаково выразительно. Это приводит к зрительному уплощению пространства и сокращению плановости, характерному для декоративного исполнения.

Декоративное изображение по второму способу (декоративно-образному) создается на основе впечатления от увиденного, что является в какой-то степени творческой импровизацией и ведет к идейному изменению увиденного. Перед тем как приступить к изображению, необходимо как следует присмотреться к натуре, увидеть в ней что-то необычное, характерное, особенное, так как образное решение должно выражать экспрессию, характер, чувства человека, его душевные переживания.

Как пробудить в себе способность к импровизации? Нередко толчком к этому становятся образные ассоциации, к которым прибегает художник, стремясь в одном предмете найти признаки, напоминающие другой, внешне не похожий, но в чем-то созвучный образ, и тем самым выявить скрытую сущность изображаемого. При обдумывании своего решения необходимо использовать любые зацепки: будь то выразительная деталь или отдельный предмет, удивительным образом наталкивающий на новую мысль. Для этого

нужно увидеть предмет по-другому и посмотреть на него с разных точек зрения. Интересный ракурс иногда рождает иную непредвиденную находку.

Конструктивное изображение декоративно-образного способа сохраняет те же самые изобразительные средства выражения, но отличается от предыдущего видоизменением реальных видимых качеств предмета. Это необходимо для обостренной передачи смыслового ощущения от видимого предмета. Для этого могут создаваться специальные изломы и вмятины формы, добавляются новые придуманные качества или, наоборот, убираются ненужные, мешающие передаче идеи. Предметы могут деформироваться в соответствии с идеей автора: увеличиваться или уменьшаться, вытягиваться или укорачиваться, сужаться или расширяться и т.д. Плоскости, на которых расположены предметы, могут выворачиваться, перекрещиваться, их может быть больше, чем есть на самом деле, а может и вообще не быть. Лепка формы также зависит от идеи автора. Она может быть либо жесткой и выразительной, либо мягко растворяющейся и малозаметной.

В общей сложности принципов и подходов в создании декоративной образности очень много. Главное – добиться выражения внутренней сути изображаемого и передать свое эмоциональное впечатление (рис. 5, 6).

Третий способ создания декоративной интерпретации природы – декоративно-беспредметной – базируется на увиденной и рассматриваемой постановке (рис. 7). Только в этом случае все конкретные предметы заменяются другими видами форм, например геометрическими: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал и т.д. Сюда можно включить линии и полосы различной толщины, конфигурации и искривленности. Приемлемы изображения и сложных фигур, пятен, орнаментов, узоров, добавление шрифтовых или буквенных изображений и т.д. В результате абстрактной переработки природы реальные предметы на картине превращаются в своего рода знаки или символы, понятные порой лишь автору.

Рис. 5. Декоративно-образное решение

Рис. 6. Декоративно-образное решение
(вытянутый формат)

Рис. 7. Декоративно-беспредметное решение

Цветовое решение в беспредметной переработке развивается на основе увиденных натуральных цветовых особенностей. Но цвета в работе подбираются и выстраиваются колористически, созвучно дополняют друг друга. В цветовой беспредметной композиции очень важно добиться красоты звучания каждого цветового пятна в отдельности и всех пятен вместе. Центр композиции выражается самым активным цветовым пятном (яркий, светлый, темный) возможна передача группой пятен или форм, концентрирующих внимание и притягивающих своей выразительной интенсивностью. Решение пространства беспредметной композиции рассматривается не в глубину, а из стороны в сторону.

Сложность этого способа заключается в сохранении пространства картинной плоскости (это зависит от гармоничного подбора цвета и тона, не разрушающих плоскостное изображение, т.е. иллюзорно не уходящих далеко вглубь и не выступающих вперед).

Важность и полезность этих трех способов состоит в том, что они включают в себя все существующие изобразительные правила и приемы декоративного решения плоскости и дают возможность студенту охватить все эмоционально-композиционные тенденции современной действительности.

А.С. Максяшин

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ И ЕГО МЕСТО В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВУЗА

Региональный компонент является одним из наиболее эффективных приемов обучения. Этот компонент позволяет успешно решать и проблему профессиональной подготовки педагогов-художников. В частности, народное и декоративно-прикладное искусство – один из интереснейших разделов изобразительного искусства, в процессе освоения которого эффективнее всего происходит приобщение к прекрасному. Приобщение студентов к глубинным